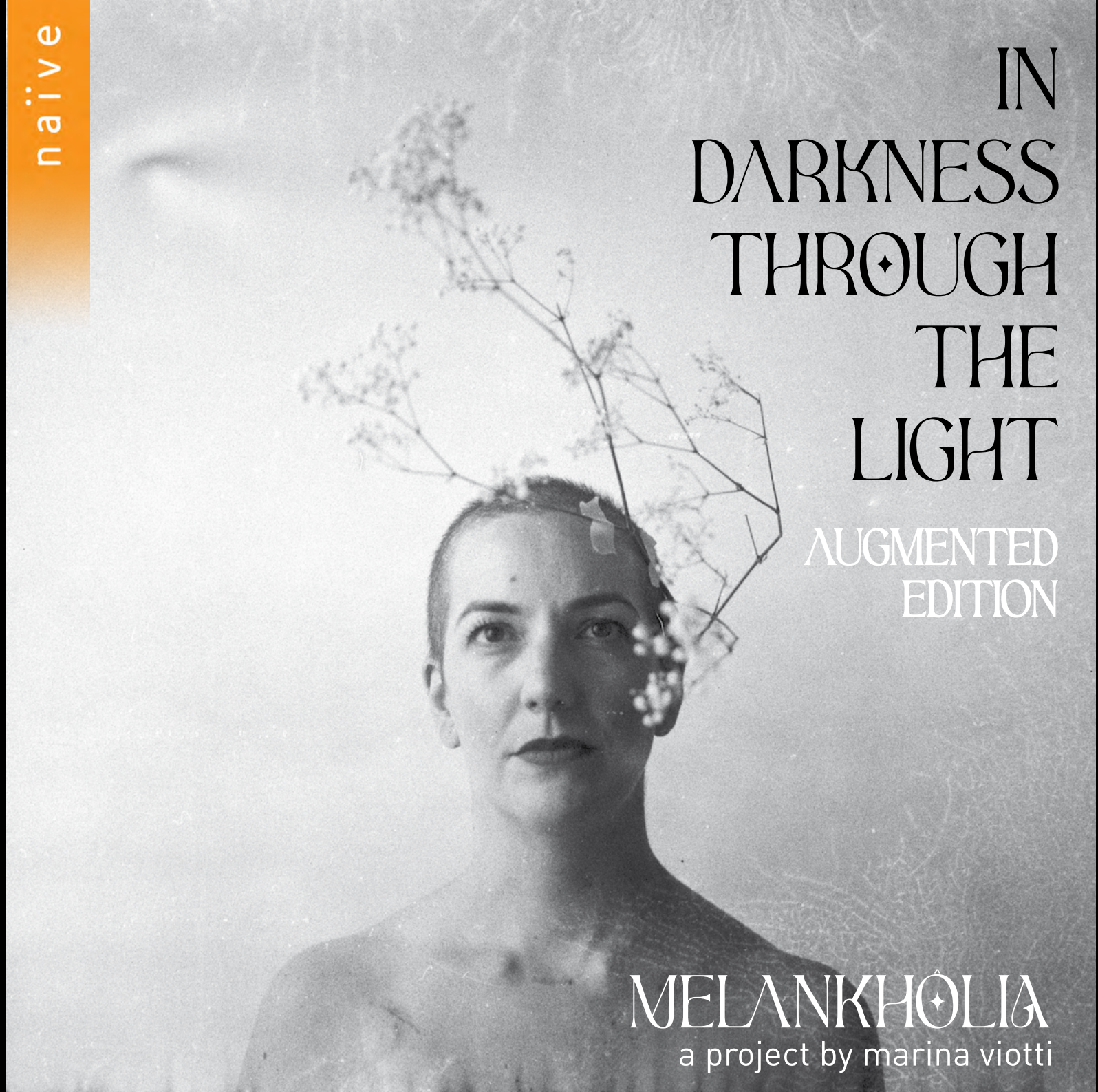
naïve



IN DARKNESS THROUGH THE LIGHT

AUGMENTED EDITION

MELANKHÔLIA

a project by marina viotti

IN DARKNESS THROUGH THE LIGHT

AUGMENTED EDITION

MELANKHÔLIA

marina viotti
voice [2-8, 10-16]

vincent flückiger
archlute [3-8, 11-16], voice [4, 6-8], electric guitar [10]

fred chappuis
electric guitar [1, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15], acoustic guitar [7], bass guitar [7],
Moog Synthesizers [1, 5, 11], percussion [4, 8, 15], electronics [10], mellotron [14, 15]

AND ALSO
charlotte scohy
transverse flute [8]

Arrangements by Melankhôlia [2-8, 10-16]

Publishers: Hipgnosis Songs Fund Limited [4], Universal Music Publishing [6, 8],
Sony Music Publishing [11], Kobalt Music Group [13, 15]

IN DARKNESS THROUGH THE LIGHT

fred chappuis born 1976

1 **prelude** *1'46*

john dowland 1563–1626

the second book of songes (publ. 1600)

2 No. 5. Mourn, Mourn, Day is with Darkness Fled *0'55*

Lyrics: Anonymous

john dowland

a pilgrimes solace (publ. 1612)

3 No. 7. Stay Time a While Thy Flying *2'48*

Lyrics: Anonymous

neil young born 1945

4 **old man** *3'23*

from the 1972 album *Harvest*

Lyrics: Neil Young

john dowland

the third booke of songes (publ. 1603)

5 No. 1. Fairwell, Too Fair *3'47*

Lyrics: Anonymous

U2

bono (paul david hewson) born 1960
adam clayton born 1960
the edge (david howell evans) born 1961
larry mullen jr. born 1961

6 **one** *4'33*

from the 1991 album *Achtung Baby*

Lyrics: Bono

john dowland

the first booke of songes (publ. 1597)

7 No. 7. Dear, If You Change *3'45*

Lyrics: Anonymous

james hetfield born 1963 / lars ulrich born 1963

8 **nothing else matters** *4'19*

from the 1992 album *Metallica. Black Album*

Lyrics: James Hetfield

fred chappuis

9 **intermede** *1'49*

john dowland

10 **in darkness let me dwell** *6'21*
No. 11 from *A Musicall Banquet* (publ. 1610)
Lyrics: Anonymous

lana del rey (elizabeth woolridge grant) born 1985
justin parker

11 **born to die** *4'15*
from the 2012 album *Born to Die*
Lyrics: Lana Del Rey

john dowland

the second book of songes (publ. 1600)
12 No. 4. Die Not Before Thy Day *2'25*
Lyrics: Anonymous

michael trent reznor born 1965

13 **hurt** *3'58*
from the 2002 album *American IV: The Man Comes Around*
by Johnny Cash (1932-2003)
covering the song from the 1994 album
The Downward Spiral by Nine Inch Nails
Lyrics: Trent Reznor, adapted by Johnny Cash

john dowland

the first booke of songes (publ. 1597)

14 No. 9. Go Crystal Tears *3'39*

Lyrics: Anonymous

björk (guðmundsdóttir) born 1965

15 **jóga** *5'15*

from the 1997 album *Homogenic*

Lyrics: Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson) born 1962

john dowland

the second book of songes (publ. 1600)

16 No. 2. Flow My Tears *5'18*

Lyrics: Anonymous

DOUBLE

kurt maloo (kurt meier) born 1952
felix haug born 1953

17 **the captain of her heart** *4'50*

from the 1985 album *Blue*

Lyrics: Kurt Maloo and Felix Haug

DE MON JOURNAL INTIME
par marina viotti

DÉCEMBRE 2017. LAUSANNE

J'ai eu une longue conversation avec Wouter, le metteur en scène. Ce projet au théâtre de Lucerne va être tellement intéressant : des chansons de Dowland revisitées avec de l'électronique et ponctuées de textes allemands, autour des cinq étapes du deuil.

Je rencontre les deux autres musiciens la semaine prochaine. Hâte.

DÉCEMBRE 2017. FRIBOURG

Quelle belle rencontre. Le luthiste, Vincent, sera notre spécialiste de la Renaissance (Dieu sait le travail qu'il aura à faire avec moi, je n'ai jamais chanté dans ce style auparavant), et Fred s'occupera de l'électronique. D'ailleurs c'est fou : nous venons chacun du rock/métal/punk ! Si ce n'est pas le destin ça ! Wouter nous avait demandé de créer quelques arrangements sur deux chansons de Dowland, alors on est allés au studio d'enregistrement et on s'est un peu lâchés (*hahaha*). L'une des chansons, *Dear, If You Change* … nous l'avons modifiée, pour la faire évoluer vers un style Scorpions/punk avec de grosses guitares. J'adore. Bon, on a peut-être poussé la créativité un peu loin … j'espère que Walter va aimer.

FÉVRIER 2018. LUCERNE

Nous avons presque terminé les répétitions et le concept fonctionne vraiment. Impressionnant de voir à quel point ces chansons et ces textes de Dowland paraissent « modernes ».

J'apprécie tellement d'être au cœur d'un projet aussi créatif, de travailler d'arrache-pied avec des gens si intéressants, parfois douze heures par jour. J'apprends beaucoup. J'ai pris des *coaching* sur le style anglais de Dowland … Devons-nous rouler les « r » ? Ça sonne un peu espagnol quand je le fais… Nous avons décidé d'opter pour un anglais britannique moderne, pour le rendre plus compréhensible et cohérent avec l'ensemble du spectacle.

C'est définitivement un travail en cours, chanter « moins » lyrique, mais pas « pop » non plus. D'une certaine manière, je chante très naturellement… avec ma voix. J'ai l'impression de découvrir un nouvel et immense champ d'expression avec la musique Renaissance et Baroque.

MARS 2018. LUCERNE

Ce projet me fait beaucoup réfléchir à mon propre processus de deuil. La perte, la tristesse, la colère, la négociation, l'acceptation ... je suis définitivement passée par toutes ces étapes après la mort de mon père. La musique a été un élément d'apaisement certain. Je me souviens de ce besoin quasi vital que j'avais d'écrire mes propres chansons et textes, puis de les « hurler » ensuite sur scène avec mon groupe de metal.

La vie m'amène maintenant sur la scène du théâtre où mon père a commencé sa carrière, alors que je travaille sur un projet qui résonne avec la période la plus triste de ma vie, son décès ; c'est presque ironique ... sans parler du fait que je l'exprime dans ce projet par le chant et la littérature, et en plus d'une manière très gothique/baroque/électro. La mélancolie est définitivement une humeur que ma voix peut aisément suggérer.

AVRIL 2018. LUCERNE

Le spectacle a été un succès total. Presque hypnotisant, à la façon d'une méditation sur la vie et la mort. Pas entièrement triste cependant, il y a toujours de l'espoir et de la lumière chez Dowland. Libérateur en quelque sorte ! L'un des moments particulièrement forts pour moi reste l'arrangement tellement gothique de *In Darkness* ; on dirait du Björk ou du Kate Bush, très trip-hop, et pourtant ça reste absolument aussi une chanson de Dowland ; nous avons gardé chaque note et chaque partie du texte. Vincent et Fred forment une équipe fantastique dans le travail, et à l'avenir, j'espère qu'on fera d'autres projets ensemble.

SEPTEMBRE 2018

Avec Vincent et Fred, nous avons décidé d'imaginer un programme de récital qui utilise les « racines » du projet de Lucerne, mais avec quelques modifications. On y juxtaposera les chansons de Dowland et plusieurs chansons d'aujourd'hui, en miroir, sur des thématiques communes.

Pourquoi ? La modernité de l'écriture de Dowland m'avait tellement stupéfaite. Bien que ses songs datent de quelques centaines d'années, il nous parle de la condition humaine d'une manière si actuelle. Les combiner à des chansons rock/pop auxquelles les gens peuvent s'identifier facilement me parait un moyen vraiment intéressant de faire connaître le classique à un plus large public.

NOVEMBRE 2018. LAUSANNE

Je pense que nous avons trouvé notre sélection.

Voici les thèmes :

le temps qui passe : *Old Man/Stay Time*
l'amour et les illusions : *One/Farewell*
les changements : *Dear, If You Change/Nothing Else Matters*
la mort : *Born to Die/In Darkness*
les regrets : *Go Crystal Tears/Hurt*
les espoirs : *Die Not/Jóga*
la paix/la rédemption (?) : *Flow My Tears/Alléluia*

JANVIER 2019. LUCERNE

Premier concert en vue ! Ce sera en mai, à Pully au WEMP.

Nos arrangements sont prêts et nous commencerons bientôt les répétitions. Nous avons également proposé quelque chose de chouette pour le concert : chaque membre du public doit apporter une vieille lampe, on mettra sur chacune d'entre elles une étiquette, avant de toutes les placer sur scène. Les lampes deviendront notre éclairage de scène : une façon assez unique pour moi d'inclure avec nous, sur scène, le public et les histoires de chacun. Le titre du concert sera le suivant : *Melankhôlia* (comme on l'écrit en grec), *In Darkness Through the Light* (« Dans l'obscurité par la lumière »). Il s'agira d'un projet totalement différent, quelque part entre la Renaissance, la pop, le rock et la musique électro. Un ovni. Je me demande comment le public de ce festival classique va l'accueillir.

AVRIL 2019. LAUSANNE

« Vous pourriez mourir ». Je n'oublierai jamais ces mots.

Je me sens bizarre depuis un moment. Ma respiration est très douloureuse, je suis extrêmement fatiguée et je mange avec difficulté. Je perds du poids (ce qui m'arrive rarement même en période de régime). Je ressens une pression constante sur mon thorax.

Je suis allée voir plusieurs médecins et personne ne m'a crue : ce serait de l'anxiété.

Je me connais ! Je ne suis pas une personne anxieuse.

Pourtant, ils ne feront aucun autre test, me laissant gérer cela pendant un mois.

Je viens de m'évanouir sur scène au milieu d'un spectacle, j'ai dû aller à l'hôpital. Après un scanner, ils reviennent avec un diagnostic : cancer. Probablement lymphome. « Hodgkin ». Ils ne savent pas encore à quel stade. « Cela pourrait être fatal », me disent-ils.

30 AVRIL 2019. LAUSANNE

C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je commence la chimio la semaine prochaine. Je me suis rasé la tête. Je ne veux pas sentir ou regarder mes cheveux tomber. En fait, ce look me va plutôt bien. J'ai quand même acheté une perruque, personne ne doit savoir que j'ai un cancer. Si c'est le cas, je perdrais probablement tous mes engagements professionnels de l'année prochaine, car on me considérera « peu fiable ».

La saison prochaine est si importante : débuts à Munich et à la Scala…

J'ai de la chance d'être seulement au stade 3 de ce lymphome, et ce type de Hodgkin a un taux de rémission de 98% après la chimio et la radiothérapie.

J'ai dû annuler la date au WEMP et le projet Melankhôlia ; j'ai expliqué que j'avais une « pleurésie », ce qui est vrai : c'est une conséquence de mon cancer. Je déteste ne pas dire toute la vérité, mais au moins je ne mens pas.

Je dois mener maintenant ma propre bataille contre la mort et les ténèbres… à travers la lumière.

MAI 2019. LYON

C'est parti pour les chimio : huit au début, puis quinze radiothérapies par la suite. Ensuite, je serai de retour sur scène. Un médecin m'a dit que je ne chanterais probablement plus jamais, car les rayons de la radiothérapie vont me frapper juste sous les cordes vocales. C'est la première fois que je ressens autant de colère contre un médecin. Je suis choquée.

Pourquoi font-ils des suppositions qui me mettent un coup au moral au lieu de me donner de l'espoir ? C'est le troisième interne à me préparer au pire au lieu d'espérer pour moi le meilleur. Dieu merci, je suis une personne optimiste et j'ai une famille incroyable qui me soutient.

JUIN 2019. PULLY

Nous enregistrons une première petite vidéo avec Melankhôlia dans une église.

Je porte ma perruque. C'est tellement bizarre. Ma voix est étrange. Je n'ai pas chanté depuis un moment et j'ai très peu de capacité respiratoire. Pourtant, chanter me fait du bien. Nous avons choisi d'enregistrer *Born to Die*, ce qui est très ironique quand on y pense. Cependant, je ne me

sens pas triste. Je m'interdis toute possibilité d'être sombre ou d'avoir des pensées morbides. Je fais confiance à la vie. Je ne vois pas d'autre choix que de me battre pour elle, de rester en mode « guerrière ».

Cette musique est si apaisante. Fait « amusant » : je me suis rasé la tête, mais je n'ai pas perdu de cheveux, contrairement à ce qu'on m'avait dit. Comme quoi...

OCTOBRE 2019. LAUSANNE

Ma dernière radiothérapie approche. Un processus tellement difficile, mais maintenant je peux commencer à planifier l'avenir. J'ai toujours fonctionné à l'objectif fixé, au but. Tout au long de ce parcours, cela m'a beaucoup aidée.

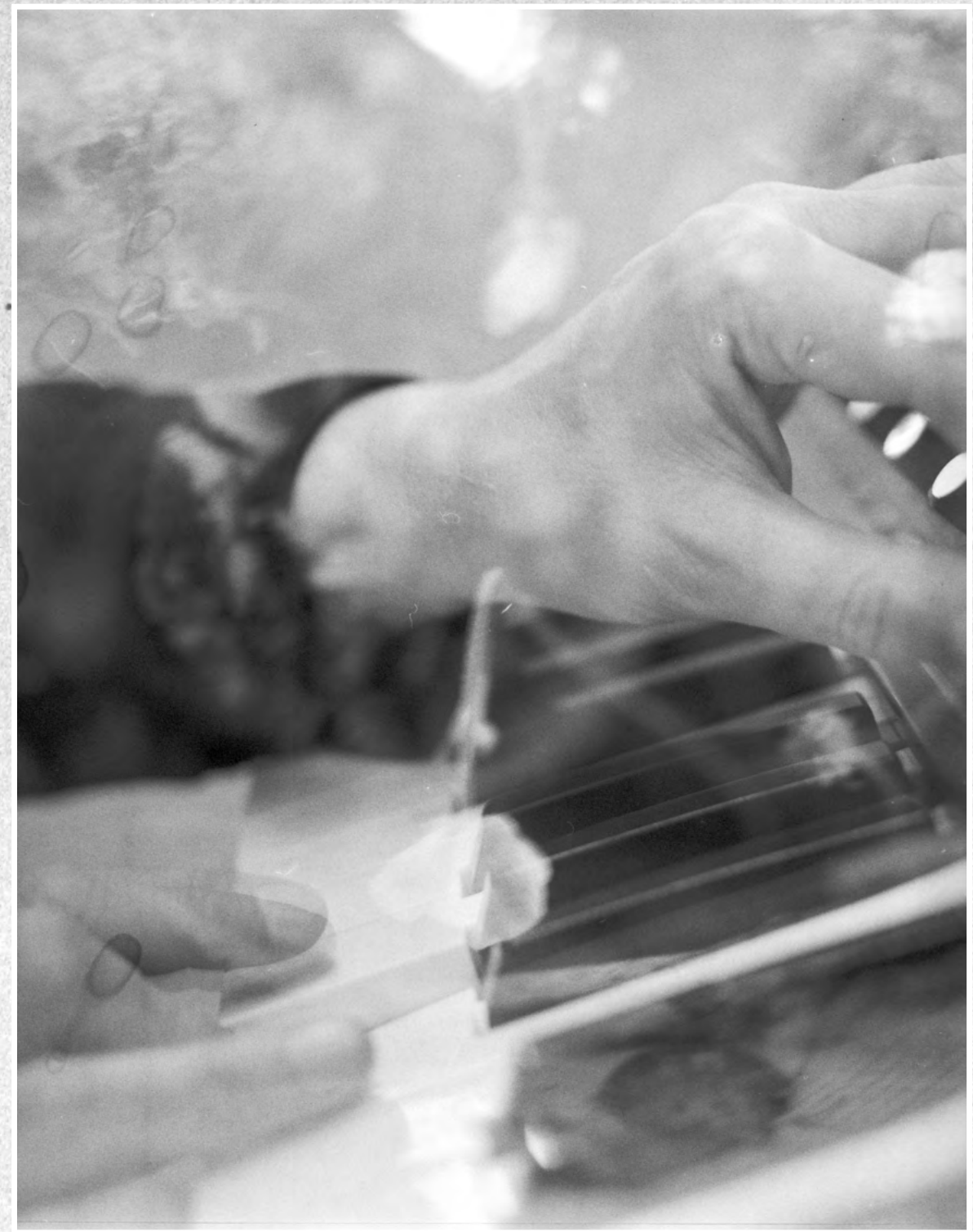
En ce qui concerne le chant, mes capacités pulmonaires se sont énormément réduites, mais je fais des exercices de respiration. Cela finira par aller mieux. Ma voix ne m'a pas quittée. Elle a uniquement manqué d'entraînement pendant des mois. Certains jours, je tente de chanter. Je suis tellement découragée par ce que j'entends de ma voix... avant de reprendre confiance en sa capacité à toujours me surprendre ; je constate tout de même de petites améliorations. Je dois absolument remonter bientôt sur scène si je ne veux pas que les gens commencent à se poser des questions. Plus encore, les planches me manquent... tellement. Par ailleurs, deux débuts sont prévus bientôt ... à Münich et à la Scala. Je ne peux pas les manquer. Ce sont des rêves qui doivent se réaliser !

MARS 2020. LYON

COVID – d'une certaine manière, cela m'a sauvée. Les médecins m'avaient demandé d'attendre six mois après le dernier traitement avant de remonter sur scène : mon corps devait récupérer. J'ai attendu un mois et ensuite trois productions d'opéra, d'affilée. Sûrement pas la meilleure des idées sur le plan de la santé ; mais pour ma santé mentale, et mon âme, cela l'était.

Ces dernières semaines, je me suis sentie extrêmement fatiguée, au point de devoir m'allonger plusieurs fois par terre entre mes apparitions sur scène à Valence ; ma tête tournait, je voyais partout des points noirs. Je sentais qu'il fallait que je m'arrête.

Maintenant à Lyon avec ma famille, enfermée pour qui sait combien de temps, je peux me concentrer sur ma guérison, et reprendre des forces. Je ne peux pas croire que je doive à nouveau arrêter de chanter ... juste après le cancer, juste après mon retour sur scène. C'est frustrant. Mais dans ce moment « immobile », je peux aussi réfléchir à la vie, la mort, la perte, la motivation, la santé, et aux objectifs... en toute quiétude.



AVRIL 2022. LAUSANNE

Melankhôlia va se produire ... enfin ! Devenu beaucoup plus profond et plus intime pour moi, ce projet – mon récital le plus personnel – rejoint directement mes propres expériences de deuil et mon combat contre les ténèbres. Il forme aussi un pont entre mes années metal et le lyrique. Entre l'ancienne et la nouvelle moi. Je me sens si vulnérable à l'idée de présenter au public ce regard direct sur mon cœur et ma vie. Comme cela me touche énormément, cela devrait toucher aussi beaucoup les autres, me dis-je. Nous ferons voyager les auditeurs au cœur de la « condition humaine ». Je suis heureuse que ce premier concert ait lieu durant le WEMP, ils ont été si compréhensifs et loyaux.

MAI 2022. PULLY

Et voilà, c'est fait ! J'ai été très surprise de voir un public aussi diversifié, de personnes très âgées qui souhaitaient « quelque chose de nouveau » (ainsi que l'a formulé un couple âgé) à de plus jeunes, simplement « curieux ».

Il y avait une atmosphère si spéciale, presque spirituelle (pour ne pas dire « religieuse »). Une dame m'a d'ailleurs dit à la fin : « à travers ta voix, Dieu m'a parlé ce soir. Tu as une lumière intérieure qui a atteint mon âme ». Bizarre mais très puissant. Le pouvoir universel de la musique.

Ce programme est davantage une méditation qu'un concert pour moi. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir pendant les concerts, ni d'être si statique. En définitive je révèle ici une partie de moi que les gens ne connaissent pas vraiment. Je suis toujours très extravertie, j'aime être drôle, énergique et divertissante dans mes récitals et autres projets. Celui-ci montre définitivement une autre facette de moi, la plus profonde, celle qui a été meurtrie et mise au défi. Celle qui fut blessée, et guérie.

SEPTEMBRE 2023. PARIS

Nous avons fait deux autres concerts avec Melankhôlia et je veux vraiment aller plus loin avec ce projet. Maintenant, il me semble tout à fait idéal pour toucher des personnes de tous horizons : classique, baroque, rock, trip hop, dark wave... C'est un projet hors normes, tellement gothique, que j'aimerais défendre aussi bien dans des festivals classiques que metal. J'ai même décidé, après vingt ans, de rejouer de la flûte, uniquement pour ces concerts.

J'ai parlé avec Fred et Vincent, et on aimerait en faire un enregistrement. Où, comment, avec qui ? La particularité de ce programme c'est aussi que tout est « fait maison ». Ce projet est entière-

ment analogique, il n'y a pas d'ordinateur impliqué. Nous utilisons un Revox comme « sampleur », directement sur scène, avec une télécommande. Fred est un magicien. Il s'occupe du son sur scène tout en jouant de plusieurs instruments (guitare, Moog, mellotron). Il est notre « chef d'orchestre » ; sans lui, ce projet ne peut pas exister. Vincent également est un musicien fantastique, il joue du luth, il chante (il fait tous les chœurs et j'adore sa voix), joue aussi de la guitare ; il apporte son énergie calme et positive au groupe ; il dessine aussi des croquis très amusants sur la musique.

Quelle chance de les avoir tous les deux dans ma vie et sur scène !

JANVIER 2024. PARIS

Je viens de raccrocher... Je suis officiellement guérie du cancer aujourd'hui. Rémission complète. Plus de contrôles. Liberté. Soulagement. Anxiété aussi ... et si cela revenait ? Je vais devoir apprendre à vivre avec ces pensées, plus souvent que je ne l'avais imaginé.

FÉVRIER 2024. FRIBOURG

Nous terminons l'enregistrement. Fred a tout fait. On a enregistré chez lui à Fribourg. Le son et l'atmosphère sont si particuliers. Nous avons tellement progressé, grandi depuis nos premiers pas, hésitants. Je suis très impatiente de présenter cet album. Je suis prête à rendre enfin public mon cancer, à partager mon parcours personnel. Je sens que c'est le bon moment. J'ai tellement d'amis et de connaissances autour de moi qui sont touchés par le cancer, ils traversent le même « silence » pour ne pas être jugés, et bien sûr, le même isolement. Il est de mon devoir, je crois, d'en parler maintenant. Si cela peut donner de la force et de l'espoir à certains, les encourager à en discuter ou simplement à se sentir moins « seuls », j'affronterai mes peurs et j'oserai. Si je perds du travail ensuite, parce que certains directeurs me trouvent « non fiable », après avoir survécu au cancer, c'est plutôt chez eux que quelque chose ne va pas, pas chez moi.

JUILLET 2024. LAUSANNE

Fin de la séance photo. Là aussi, tout est analogique, comme notre musique. Aurélie a tout photographié avec son argentique. Je l'aime beaucoup et nous nous connaissons depuis longtemps, depuis l'époque où nous étions toutes deux gothiques et chantions dans des groupes de metal. Elle demeure l'un des esprits les plus créatifs et gentils que je connaisse.

Nous avons retrouvé une photo qu'elle avait faite de moi en plein milieu de ma chimiothérapie : elle avait attaché une branche de fleurs à mon crâne rasé, en signe de renaissance et d'espoir. Ça m'a frappée : ça sera la couverture de l'album.

FROM MY DIARY
by marina viotti

DECEMBER 2017. LAUSANNE

Had a long talk with Wouter, the stage director. This project in Luzern Theater is going to be so interesting: Dowland songs revisited with electronics and punctuated by German texts, around the five stages of grief. Meeting the two other musicians next week.

DECEMBER 2017. FRIBOURG

What a great encounter. Vincent is the lute player and he will be our Renaissance specialist (God knows how much work he will have to do with me. I've never sung in that style before), and Fred will manage the electronic parts. Fun fact: we all come from a rock/ metal/punk background! How cool is this! Wouter had asked us to create some arrangements on two Dowland songs, so we went to the recording studio and things got a bit wild (*hahaha*). One song, *Dear, If You Change*: we put a twist on it and it's evolved to have a Scorpions/punk style. Very cool. We might have pushed the creativity a bit too far? I hope he likes it.

FEBRUARY 2018. LUZERN

We are almost finished with the rehearsals, and the concept really works. It's impressive how modern those Dowland songs and texts can sound. I'm enjoying being in the middle of such a creative project so much, working hard with very interesting people, sometimes 12h a day. I'm learning a lot: had a coaching about the Dowland English style (should we roll those "Rs"? Sounds a bit Spanish when I do it). We decided to go for a modern British English, to make it more understandable and coherent with the whole show. It's definitely a work in progress, singing "less" operatic, but not "pop" either. Somehow it makes me sing very naturally, with my natural voice. It's fascinating how the Renaissance and Baroque music gives you a huge field of expression as a singer.

MARCH 2018. LUZERN

This project is making me reflect a lot on my own grieving process. I definitely went through all of those stages after the death of my father: the loss, the sadness, the anger, the bargain, the acceptance.

Music was a huge part of the healing, I remember how helpful it was to write my own songs and text, and scream them while I was with my metal band. It's kind of ironic that life has now brought me to the theatre where my father started his career, as I work on a project that resonates with the saddest period of my life, his passing. Even more so that I am finally expressing it through singing – in a very gothic/baroque/electro way. Melancholia is definitely a mood I can easily bring into my voice.

APRIL 2018. LUZERN

The show was a total success. It was almost hypnotizing, like a meditation on life and death. It's not entirely sad though, cause there is always some hope and light in Dowland. It feels freeing, in a way. Another highlight for me is our arrangement of *In Darkness* (so gothic!), it sounds like Björk and Kate Bush, very trip-hop, yet at the same time it's totally a Dowland song. We kept every note and every bit of text. Vincent and Fred are such a great team to work with and I hope we will do more projects together in the future.

SEPTEMBER 2018

We have decided with Vincent and Fred to collaborate on a recital that will use the same "roots" as the Luzern project, but with a small difference: we will juxtapose Dowland's songs with several modern songs, like a mirror, playing on similar themes. Why? I was stunned by the modernity in Dowland's writing and compositions. Although they are a few hundred years old they still speak clearly about the human condition. I think that combining them with rock/pop songs that a modern public can easily relate to can be an interesting way to bring classical music to a wider audience.

NOVEMBER 2018. LAUSANNE

I think we found our track list. Here are the themes:

Time passing: *Old Man/ Stay Time*
Love and delusion: *One/Farewell*
Change: *Dear, If You Change/Nothing Else Matters*
Death: *Born to Die/In Darkness*
Regret: *Go Crystal Tears/Hurt*
Hope: *Die Not/Jóga*
Peace/Redemption (?): *Flow My Tears/Hallelujah*

JANUARY 2019. LUZERN

We've got our first concert! It's gonna be in May, in Pully at the WEMP.

Our arrangements are ready and we will start rehearsing soon. We also came up with a cool concept for the concert: each member of the audience must bring an old lamp, we will put a tag on each one, and place them on the stage with us. The lamps will be our stage lighting. I think it's a unique way of including the audience and their stories on stage with us. The title of the concert is "*Melankhôlia* (the Greek way of writing it): *in darkness through the light*". It's gonna be such an "alien" project, somewhere between the renaissance, pop, rock, and electro music. I'm not at all sure how the audience of this classical festival will receive it.

APRIL 2019. LAUSANNE

"You might die". I won't forget those words. I've been feeling weird for a while. My breathing has been very painful, I've been extremely tired and I've been having difficulty eating. I'm losing weight (which rarely happens even when I'm on a diet). There is a constant pressure on my thorax. I've been to several doctors and no one has believed me. They said it was anxiety. I know myself! I'm not an anxious person. Still, they wouldn't do any further tests and have let me deal with this for a month. I just fainted on stage in the middle of a show and had to go to the hospital. They made a scan, and have come back with a diagnosis: cancer. Lymphoma. "Hodgkin's". They don't know what stage yet. "It might be fatal" they told me.

30TH APRIL 2019. LAUSANNE

It's my birthday today. I am starting chemo next week. I shaved my head. I didn't want to feel, to watch my hair fall out. Actually, I can say this look fits me quite well. I still bought a wig though, because nobody can know I have cancer. If so, I would probably lose all of my professional engagements next year, due to being "unreliable".

Next season is so important: debuts at Munich and Scala...

I'm lucky that I'm only at stage 3 of this lymphoma and it's a type of Hodgkin that has a 98% success rate of remission after chemo and radiotherapy. I've had to cancel WEMP and the Melankhôlia project. My excuse was that I have a "*pleurésie*", which is actually the truth. It's a result of the cancer. I hate not telling the full truth, but at least I'm not lying... Now I have my own personal battle to fight again death and against the darkness... through the light.

MAY 2019. LYON

Chemo is ON: 8 of them at first and then 15 radiotherapies afterwards. Then I'll be back onstage. One doctor told me I'll probably never sing again, because the rays of the radiotherapy are gonna hit me just beneath the vocal cords. I think this is the first time I feel so much anger against one doctor. I am shocked. Why would they make assumptions that bring me down instead of cheering me up? He is the third one that has prepared me for the worst instead of giving me hope for the best. Thank God I am an optimistic person and have the most incredible family to support me.

JUNE 2019. PULLY

We have recorded our first little video with Melankhôlia in a church. I had my wig on. It was so weird. My voice felt strange. I haven't sung in a while and I have very little breath capacity. Still, it was so healing. We chose to record *Born to Die*, which is very ironic when you think about it. I did not feel sad, though. I don't allow the slightest possibility for a dark thought to enter my head. I'm trusting life. I see no other choice than to fight for it and to stay in warrior mode. It was so good to sing. "Fun" fact: I shaved my head, but didn't actually lose any hair as I was supposed to.

OCTOBER 2019. LAUSANNE

My last radiotherapy is coming up. Such a tough process, but now I can start planning the future. I've always been goal oriented. I believe that has helped me through this journey. Singing-wise my lung capacity has been reduced tremendously, but I'm starting to practice breathing exercises again and it will get better. My voice hasn't left me. It's just been untrained for so many months. Some days I try to sing and I feel so discouraged when I hear myself, but then I have faith in its capacity to always surprise me and have begun to see small improvements. I have to get back on stage soon or people will start asking questions. More than that, I miss it so much. Also, I have two house debuts to make: Munich and Scala. I can't miss those. Those are dreams that have to come true.

MARCH 2020. LYON

COVID. It has saved me in a way. The doctors had asked me to wait six months after the last treatment before going back onstage because my body needed to recover. I waited one month and did three opera productions in a row. It wasn't the best idea health wise, but for my mental health and my soul, it was. The last few weeks I've started to feel extremely tired, to the point where I've had to lay down on the floor several times between my appearances on stage in Valencia.

My head was spinning and I was seeing black spots everywhere. I needed to stop. Now, being here in Lyon with my family, locked down for who knows how long, I finally have the time to focus on healing and get my strength back. I can't believe I must stop singing again; just after cancer, just after getting back. I also have some mental space now and am being "still", to reflect on life, death, loss, motivation, targets, health... peacefully.

APRIL 2022. LAUSANNE

Finally, Melankhôlia is gonna happen. This project has become much deeper and more intimate for me. It's my most personal recital because it is linked directly to my own experiences of grief and my personal battle against the darkness. It's also the bridge between my metal years and my operatic ones. Between the old and the new me. I feel so vulnerable thinking about presenting it to the audience. I feel like it's a direct look into my heart and life. But I believe that because it touches me so much, it will touch other people too. We will bring them along on this journey through a "human's conditions." I'm happy we get to do this first concert at the WEMP, they have been so understanding and loyal.

MAY 2022. PULLY

We did it! I was so surprised to see such a diverse audience, from very old people who wanted "something new" (spoken by an old couple), to younger ones being "curious." There was such a special atmosphere, almost spiritual (not to say "religious"). Actually, one lady told me at the end: "through your voice, God spoke to me tonight. You have an inner light that has reached my soul". This was weird but very powerful. The universal power of music.

There is something special about this program. I felt like it was more of a meditation than a concert. I am not used to sitting during concerts, or to being so still, revealing a part of me that people don't really know. I'm always very extraverted. I like to be funny, energetic and entertaining in my recitals and projects. This one is definitely more about another part of me, the deeper part, the part which has been hurt and has been challenged. The part that has been wounded and healed.

SEPTEMBER 2023. PARIS

We have done two more concerts with Melankhôlia, and I really want to go further with this project. I see now that it could be the best kind of music to reach people from all different kinds of backgrounds: classical, baroque, rock, trip hop, dark wave... it's such an alien project, such

a gothic one. I would like to do both classical and metal festivals with it. I even decided, after 20 years, to play the flute again just for those concerts. I spoke with Fred and Vincent, and we would like to record it. The question is where, how and with whom? It's so interesting that the entire concept is "home made." It's entirely analogue – there is no computer involved. We use a Revox as a sampler, live on stage, with a remote control. Fred is a magician. He does the sound on stage, and plays several instruments (guitar, drums, Moog, mellotron). He is our "conductor" and without him this project cannot exist. Vincent is also such a fantastic musician, playing the lute, singing (he does all the backing vocals, and I love his voice), playing the guitar... he brings his very calm and positive energy to the band, and he draws very funny sketches about music too. I feel lucky to have them both in my life and on the stage.

JANUARY 2024. PARIS

Received the call... I'm officially cancer free today. Full remission. No more controls. Freeeedom. Relief. Anxiety too, because what if it comes back? I'll have to learn to live with those thoughts more often than I had imagined.

FEBRUARY 2024. FRIBOURG

We just finished recording. Fred did everything, we actually recorded at his place in Fribourg. The sound and the atmosphere are so special. We have made so much progress, we've grown so much since the first tentative steps. I'm very impatient to present this album and I'm ready to finally go public with cancer and share my personal journey. I feel it's the right time. I am having so many friends and acquaintances around me being hit by cancer, and they go through the same "silence" so as not to be judged, and of course, the same isolation. I believe it is my duty now to speak about it. If it can give some people strength and hope, or help encourage them to have discussions about it, or simply to feel less "alone", then I'll confront my fears and go forward gladly. If I don't get some jobs because directors will find me "unreliable" after I survived cancer, then something is wrong in them, not in me.

JULY 2024. LAUSANNE

Finished the photoshoot. As usual, everything analogue, like our music. Aurélie photographed everything. I love her and we go way back, when we both were gothic and singing in metal bands. She is one of the most creative and kind spirit I know. We found a photo she made of me in the middle of my chemo. She had attached a branch of flowers to my shaved head, as a sign of rebirth and hope. It struck me: this should be the cover of the album.

THE SONGS COMPOSED BY JOHN DOWLAND

2 MOURN, MOURN, DAY IS WITH DARKNESS FLED

Mourn, Mourn
Day is with darkness fled,
What heaven then governs earth?

3 STAY TIME A WHILE THY FLYING

Stay time a while thy flying,
Stay and pity me dying,
For Fates and friends have left me,
And of comfort bereft me.
Come, come close mine eyes, better to die blessed,
Than to live thus distressed.
To whom shall I complain me,
When thus friends do disdain me?
'Tis time that must befriend me,
Drown'd in sorrow to end me.
Come, come close mine eyes, better to die blessed,
Then to live thus distressed.

5 FAIRWELL, TOO FAIR

Farewell, too fair, too chaste, but too cruel;
Discretion never quenched fire with swords.
Why hast thou made my heart thine anger's fuel,
And now would kill my passions with thy words?
This is proud Beauty's true anatomy:
If that secure, severe in secrecy.
Farewell, Farewell.
Farewell, too dear, and too too much desired,
Unless Compassion dwelt more near thy heart.
Love by neglect (though constant) oft is tired
And forced from bliss unwillingly to part.
This is proud Beauty's true anatomy:
If that secure, severe in secrecy.
Farewell, Farewell.

7 DEAR, IF YOU CHANGE

Dear, if you change, I'll never choose again.
Sweet, if you shrink, I'll never think of love.
Fair, if you fail, I'll judge all beauty vain.
Wise, if too weak, moe wits I'll never prove.
Dear, Sweet, Fair, Wise, change, shrink, nor be not weak:
And, on my faith, my faith shall never break.

10 IN DARKNESS LET ME DWELL

In darkness let me dwell, the ground shall sorrow be,
The roof despair to bar all cheerful light from me,
The walls of marble black that moisten'd still shall weep,
My music hellish jarring sounds, to banish friendly sleep.
Thus wedded to my woes, and bedded to my tomb,
O, let me, living, die, till death do come.
In darkness let me dwell.

12 DIE NOT BEFORE THY DAY

Die not before thy day, poor man condemned,
But lift thy low looks from the humble earth,
Kiss not Despair and see sweet Hope contemned:
The hag hath no delight, but moan for mirth,
O fie poor fondling fie be willing,
To preserve thyself from killing:
Hope thy keeper glad to free thee,
Bids thee go and will not see thee,
Hie thee quickly from thy wrong,
So she ends her willing song.

14 GO CRYSTAL TEARS

Go crystal tears, like to the morning show'rs,
And sweetly weep into thy lady's breast.
And as the dews revive the drooping flow'rs,
So let your drops of pity be address'd,
To quicken up the thoughts of my desert,
Which sleeps too sound whilst I from her depart.
Haste, restless sighs, and let your burning breath
Dissolve the ice of her indurate heart,
Whose frozen rigour like forgetful Death,
Feels never any touch of my desert:
Yet sighs and tears to her I sacrifice,
Both from a spotless heart and patient eyes.

16 FLOW MY TEARS

Flow my tears fall from your springs,
Exil'd for ever let me mourn:
Where night's black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.
Down vain lights shine you no more,
No nights are dark enough for those
That in despair their lost fortunes deplore,
Light doth but shame disclose.
Never may my woes be relieved,
Since pity is fled,
And tears, and sighs, and groans my weary days
Of all joys have deprived.
From the highest spire of contentment,
My fortune is thrown,
And fear, and grief, and pain for my deserts
Are my hopes since hope is gone.
Hark you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light,
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite.

WITH SPECIAL THANKS TO

the Espace Amaretto (Lausanne),
Aurélie Raidron,
Mael Jorand,
Eddy Pradelles,
the Bel Air Studio (Paris),
Christian Zaremba,
Wouter Van Looy,
the Luzerner Theater (Lucerne),
La Spirale,
the WEMP (Week-End Musical de Pully),
l'église du Prieuré à Pully
la paroisse saint Maurice, à Fribourg,
Christophe Corthay Metal!

www.marinaviotti.com
vincentflueckiger.com

RECORDED AT THE STUDIO DE LA RUE D'OR, FRIBOURG, SWITZERLAND, SEPTEMBER 2023–JUNE 2024

RECORDING PRODUCER, SOUND ENGINEERING FRED CHAPPUIS
MICROPHONES NEUMANN KM 185, NEUMANN KM 184, WARM AUDIO WA-251, AUSTRIAN AUDIO OC 818, SENNHEISER MD 421 (VINTAGE)
PREAMPLIFIERS STUDER 970, RUPERT NEVE 5012 PORTICO, RUPERT NEVE 5211, UNIVERSAL AUDIO SOLO/610 (TUBE).
CONVERTER UNIVERSAL AUDIO APOLLO
RECORDING, EDITING AND MASTERING WITH PRO TOOLS STUDIO

NAÏVE CLASSIQUE
PIERRE-ANTOINE DEVIC, AURÉLIA RIPPE, JOHANN AUDIFFREN

EDITORIAL MANAGEMENT © PIERRE-YVES LASCAR · D2C PRODUCTION & MANAGEMENT
ARTWORK ELISE BELKAÏD
PHOTOS © AURÉLIE RAIDRON

NAIVERECORDS.COM
℗ 2024 MARINA VIOTTI
© 2024 NAÏVE, A LABEL OF BELIEVE GROUP

V8618

V8618